

Bí quyết

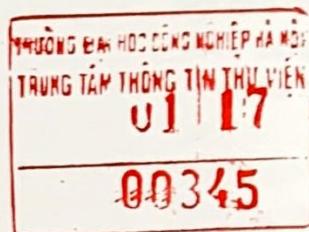
VẼ KÝ HỌA

HUỲNH PHẠM HƯƠNG TRANG

HUỲNH PHẠM HƯƠNG TRANG

Bí quyết VẼ KÝ HỌA

ĐƠN VỊ TÙY TỰU

NHÀ XUẤT BẢN THANH HÓA

Mục lục

Lời nói đầu	5	KÝ HOẠ HÌNH DÁNG THEO MẪU.	
DỤNG CỤ VÀ KỸ THUẬT CƠ BẢN	7	BÓ CỤC & SẮC ĐỘ.	77
Bút chì, bút sắt, bút dạ, và cọ vẽ	10	Làm chủ các hình dáng cơ bản	78
Tranh màu nước	12	Quan sát các hình dáng một cách chính xác	80
Thế giới diễn cảm của đường nét	14	Ba sắc độ và một mẫu.....	82
Ảo ảnh của trò chơi đường nét.....	16	Xem các hình âm bản và dương bản.....	84
Mực nâu đen	18	Làm rõ các hình sậm âm bản.....	86
Bước đầu tập vẽ than	20	Tổ chức hình ảnh.....	88
Vẽ phác thảo.....	22	Phác họa tranh tĩnh vật	90
Tiếp cận các động tác	23	Vẽ theo cái nhìn trực tiếp	92
Nắm bắt động tác với người mẫu.....	24	Xác định sắc độ riêng cùng với ánh sáng và bóng	94
Tiếp cận với sắc độ	25	Làm chủ các sắc độ	95
Vẽ đường viền	26	Thứ tự các sắc độ nền	96
Vẽ đường viền	28	TÙ KÝ HOẠ ĐÉN TRANH.....	99
Gia tăng dần độ đậm của bóng	30	Ảo ảnh không gian trong một mớ bòng bong.....	100
Các sắc độ của màu nước đơn sắc	32	Vẽ mẫu dưới ánh sáng	102
Ký họa ấn tượng.....	34	Tạo không khí đêm tối	104
Tổ chức tờ giấy vẽ	36	Giai đoạn cuối	106
NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI.....	39	Màu sắc và ánh sáng trong phong cảnh	108
Nghiên cứu thế giới thực vật.....	41	Các kỹ thuật mới vẽ phong cảnh	110
Ký họa mây, nước, cảnh vật	43	Một cách diễn tả ánh sáng.....	112
Vẽ bút than ở ngoại cảnh.....	45	Những đường nét lớn.....	114
Phân tích đề tài	47	Lợi ích của các ký họa nhỏ	116
Các điểm nhìn khác nhau	49	Lập ý.....	118
Những con vật thân thuộc	51	Những cách tiếp cận khác nhau cho cùng một vật..	120
Ở sở thú	53	Dựng các chi tiết qua ký họa	122
Ở bảo tàng vạn vật học	55	Hoa ở tiền cảnh.....	124
Hươu	57	Thể hiện hàng loạt.....	126
Khỉ	59	Một đề tài với các tác động cụ thể	128
Voi	61	Tổ chức ánh sáng trong ký họa	130
Thể hiện động tác bằng màu nước	63	Sắp xếp màu sắc	132
Các biến tấu về động tác	65	SỬA CHỮA VÀ HOÀN CHỈNH TÁC PHẨM	135
Nhảy múa	67	Xử lý các màu nhạt và các màu sậm làm rối mắt ..	136
Tạo ý nghĩa cho ký họa	70	Cứu một bức tranh bằng cách làm nó tối đi	138
Những nhân vật đang vận động	71	Ráp những mảnh vụn thành một tâm điểm	140
Ngôn ngữ của cơ thể	73	Tâm điểm.....	142

(*) Mối đan

Tại sao các danh họa đều thực hiện ký họa?

Có thể trả lời bởi thực hiện ký họa rất thú vị, thậm chí có thể xem như một công việc có tính giải trí nhưng điều quan trọng hơn là khi đã làm chủ được kỹ thuật vẽ ký họa thì mới đảm bảo việc thực hiện thành công các loại hình nghệ thuật hội họa khác nhau. Đây chính là kinh nghiệm mà mọi họa sĩ đều thống nhất.

Trong quyển sách này, mười lăm họa sĩ hàng đầu sẽ lần lượt trình bày cùng các bạn về những bí quyết để thực hiện thành công một bức ký họa. Các bạn sẽ dần dần tìm hiểu cách nghiên cứu và ghi nhớ các đề tài chính như cỏ cây, muông thú, nhân vật và phong cảnh cùng với các điệu bộ, động tác và cả cảm xúc của chúng.

Ký họa sẽ giúp các bạn nắm bắt nhanh hình dáng, sắc thái và sắc độ, cũng như cách dựng hình và bố cục. Những kinh nghiệm quý báu này sẽ giúp bạn hiểu được việc các họa sĩ đã thực hiện những ký họa của họ như thế nào để dẫn đến những danh tác mỹ thuật.

Đụng cụ và kỹ thuật cơ bản

Dụng cụ vẽ cơ bản thì đơn giản song lý thuyết vẽ thì rất đa dạng.

Chương này sẽ giúp bạn làm quen với các dụng cụ chủ yếu: bút chì, bút máy và bút lông (cọ), cùng với kỹ thuật mới cũng như truyền thống của ký họa. Theo James Gurney và Thomas Kinkade, có bốn cách khác nhau khi vẽ: vẽ ngược ngoặc, vẽ chói, vẽ theo mẫu và ký họa sắc độ.

Bạn sẽ học ở:

- ❖ Charles Reid cách vẽ đường viền, điều này sẽ làm thay đổi cách nhìn của bạn về bình dáng;
- ❖ Theo David Lyle Millard và Mel Carter thì bức vẽ của bạn phải có một phong cách, một cá tính để từ nó giải thích rằng phần lớn chất lượng đạt được của nét vẽ thuộc vào kỹ thuật ứng dụng.
- ❖ Jane Corselis hướng dẫn bạn cách sử dụng bút than và mực nâu đen để tạo ra những đường nét tinh tế của cơ thể con người.
- ❖ Harry Borgman sẽ chỉ cho bạn biết màu nước, chất pha màu nhạt và sắc độ thích hợp với ký họa thực hiện tại chỗ, bên ngoài phòng vẽ.

Sổ tay ký họa

Việc lựa chọn dụng cụ vẽ tùy thuộc vào ý thích và điều kiện của từng cá nhân. Bạn có thể sử dụng gần như tất cả những gì bạn thích. Vì vậy, vào buổi đầu, tránh mua những đồ dùng đắt tiền. Một cái bút với một tập giấy thường là đủ để thực hiện những bài tập trong quyển sách này.

Khi sự quan tâm và khả năng vẽ gia tăng, bạn cần đến các đồ dùng khác để có những hiệu quả đa dạng, cũng luôn luôn nhớ rằng chúng phải đơn giản và không tốn kém. Kinh nghiệm cho thấy dụng cụ đơn giản nhất lại cho những kết quả tốt nhất. Hội họa, chặng hạn, đòi hỏi sự chuẩn bị tại chỗ, điều này có thể làm nguội nhiệt tình của bạn.

Còn vấn đề chuyên chở nữa. Nếu dụng cụ của bạn không để vào được một túi xách 30cm x 35cm, tốt nhất là nên để nó ở nhà. Hãy nghĩ, trước hết bạn sẽ vẽ gì với từng đó thời gian làm việc và với khoảng cách phải di chuyển. Sai lầm phổ biến nhất là mang theo quá nhiều dụng cụ. Chỉ một cuốn sổ và một cái bút chì có thể giúp bạn tập trung vào một đề tài và không để những kỹ thuật phức tạp làm quên đi.

Tốt nhất là bạn sắm một cuốn sổ vẽ ký họa. Các cửa hàng bán vật liệu mỹ thuật sẽ cho phép bạn lựa chọn. Có đủ kích cỡ, kiểu dáng và chất lượng giấy.

Kích cỡ. Cuốn sổ cần có bên mình và dành cho ký họa nhanh bằng bút chì là khổ 10cm x

15cm, với bìa cứng và giấy trắng. Có cả những tập giấy vẽ có chất lượng tốt. Những cuốn sổ khổ nhỏ rất tiện lợi khi muốn vẽ mà không làm mọi người chú ý, ở rạp hát hay trên ôtô buýt chẳng hạn.

Những cuốn sổ 14cm x 20cm hay 24cm x 30cm cũng tiện lợi.

Khi chọn kích cỡ 30cm x 35cm, bạn phải chăm chút hơn nữa những ký họa của bạn. Đó là kích cỡ lý tưởng để vẽ ngoài trời. Bạn không bó buộc phải vẽ mỗi hình vẽ trên một tờ giấy, bạn có thể làm nhiều nghiên cứu nhỏ. Kích cỡ này tất nhiên kém liền lạc.

Kích cỡ 35cm x 45cm khá tiện lợi. Nếu muốn lớn hơn phải dùng loại giấy rời đặt trên giá vẽ. Một vài người thích những tập lớn (45cm x 60cm) cho những ký họa tự do bằng bút chì hay than, vì chúng cho phép thể hiện những động tác phong phú. Nếu bạn cảm thấy gò bó, hãy chọn kích cỡ này. Khi trở lại với những kích cỡ nhỏ hơn, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Kiểu đóng. Có ba loại kiểu đóng sổ ký họa: đóng chỉ chặt, xoắn ốc hay dán keo. Sự lựa chọn của bạn sẽ được xác định do sự cẩn thận và khả năng tách rời các tờ giấy. Các sổ có bìa cứng bền hơn nhưng đắt hơn; nhưng nếu bạn muốn giữ chúng như nhật ký du hành, ghi lại nguồn cảm hứng thì chúng sẽ là loại sổ đáng mua.

BÍ QUYẾT VẼ KÝ HỌA

Huỳnh Phạm Hương Trang

NHÀ XUẤT BẢN THANH HÓA

248 Trần Phú, Ba Đình, TP. Thanh Hóa

ĐT: (0237) 3723.797 - 3852.281 - 3853.548

Fax: (0237) 3853.548

Chịu trách nhiệm xuất bản : ThS. HOÀNG VĂN TÚ

Chịu trách nhiệm nội dung : NGUYỄN HỮU NGÔN

Biên tập : Phạm Xuân Khang

Biên tập Văn Lang : Phan Quân

Trình bày : Thanh Lan

Vẽ bìa : Art Nguyễn

Sửa bản in : Phan Quân

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA VĂN LANG

06 Nguyễn Trung Trực, P. 5, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

ĐT: (028) 38. 943.783 - 35.500.331 - Fax: (028) 35.500.332

VPGD & Nhà sách: 40 - 42 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.I, TP. HCM

ĐT: (028) 38.242.157 - 38.233.022

Website: vanlang.vn - Email: vhvl@vanlang.vn

In 1.000 cuốn khổ 19x27 cm tại Xưởng in Cty CP Văn hóa Văn Lang

21 Nguyễn Trung Trực, P.5, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM.

Xác nhận ĐKXB số: 1160-2021/CXBIPH/02-37/ThaH, ngày 06/04/2021.

QĐXB số: 107/QĐ - NXBThaH, ngày 07/04/2021.

Mã số Quốc Tế: ISBN: 978-604-74-5106-7

In xong và nộp lưu chiểu năm 2021.